

Imágenes de mujeres:

descifrando la iconografía femenina en la Prehistoria y la Antigüedad mediterránea

Teaching resource
CIVIS Summer School "Interdisciplinary
Approaches to Gender Archaeology"

2022

Women images:

decoding the female
iconography in Prehistory
and Mediterranean
Antiquity

RED PASTWOMEN PASTWOMEN NETWORK

Carmen Rueda Galán, Margarita Sánchez Romero, Carmen Rísquez Cuenca,
Ana B. Herranz Sánchez y Mª Antonia García Luque

Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica.

Universidad de Jaén

Departamento de Prehistoria y Arqueología.

Universidad de Granada

Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales.

Universidad de Jaén

Diseño: Musaraña Gestión Integral de Museos S.L.

Fecha de publicación: julio 2022

ISBN: 978-84-09-42518-1

Publicación docente financiada en el marco del Proyecto Tecnologías del cuerpo. Investigación, innovación y difusión de la (Pre)Historia de las Mujeres. BodyTales (P18-RT-3041), Proyectos de Excelencia PAIDI, Junta de Andalucía.

Design: Musaraña Gestión Integral de Museos S.L.

Publication date: july 2022

National book catalogue number: 978-84-09-42518-1

Teaching publication funded under the Proyecto Tecnologías del cuerpo. Investigación, innovación y difusión de la (Pre)Historia de las Mujeres. BodyTales (P18-RT-3041), PAIDI Excellence Project, Junta de Andalucía.

Índice Contents

✓ La Arqueología feminista. ¿Por qué? ¿Para qué ?
Feminist archaeology. Why and what for?

Una aproximación a las representaciones
femeninas en la Prehistoria y la Antigüedad mediterránea.
¿Qué significado tuvieron? ¿Para qué se usaron?

An approach to the depiction of the female in prehistory
and Mediterranean antiquity. What did they signify?
What were they used for?

Caso/Case 1.

La imagen femenina en el Paleolítico Superior.
The female image in the Upper Palaeolithic.

Caso/Case 2.

La imagen femenina en bronce en las sociedades ibéricas.
The female image in the Upper Palaeolithic.

Caso/Case 3.

La imagen femenina en la cerámica ática de figuras rojas.
The female image on Attic red-figure ware.

Ficha de prácticas
Exercises

Recurso de referencia
Reference source

La Arqueología feminista. ¿Por qué? ¿Para qué?

Es evidente que, al examinar los discursos y explicaciones sobre el pasado, nos encontramos con un sesgo de género que se traduce en una menor consideración y protagonismo de las mujeres en la historia. En el caso de la prehistoria y época antigua, han ocupado un lugar secundario, en ocasiones anecdótico, que ha derivado en la consolidación de interpretaciones erróneas que se han fosilizado como verdades absolutas.

Los hombres han sido violentos desde el inicio de la Humanidad

Los desarrollos tecnológicos importantes estaban en manos masculinas

Las mujeres no han tenido ningún papel en las decisiones políticas de sus comunidades

!! *¡La guerra es cosa de hombres!
¡Las mujeres no tuvieron implicaciones directas en los conflictos!* !!

Las mujeres siempre han estado a cargo del hogar, que se ha entendido históricamente como una actividad secundaria

Feminist archaeology Why and what for?

When examining discourses and explanations about the past it becomes evident that there is a gender bias that translates into a lower consideration of the role of women in history. In the case of prehistory and antiquity, women have been relegated to a secondary, sometimes even anecdotal, position. This has led to the consolidation of erroneous interpretations that have become fossilised as absolute truths.

Women have played no role in the political decisions of their communities

Men have been violent since the beginning of humanity

Important technological developments were in male hands

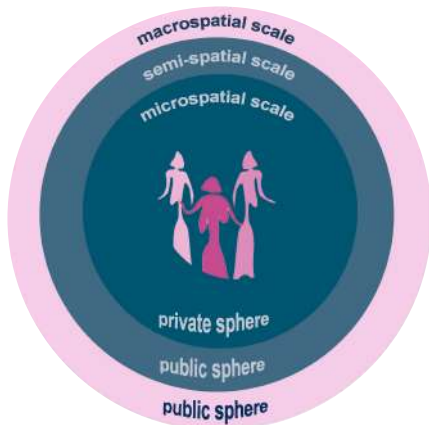
Women have always been in charge of the home, which has historically been understood as a secondary activity

!! *War is for men! Women had no direct involvement in conflicts!* !!

La Arqueología feminista. ¿Por qué? ¿Para qué?

La arqueología feminista y de género se ha centrado en cuestionar, desde una mirada crítica, el relato androcéntrico y recuperar la historia de las mujeres, a partir de sus contextos, sus cuerpos y de su cultura material, visibilizando sus lugares, sus actividades, sus representaciones, ... ubicándolas en los espacios que realmente ocuparon en los desarrollos históricos, económicos, políticos, religiosos y sociales de sus propias comunidades y culturas.

Las mujeres se sitúan en diversos y heterogéneos planos de interacción social, tanto privados como públicos, asumiendo funciones claves en las actividades de mantenimiento y supervivencia, así como en acciones comunitarias para la cohesión del grupo.

Feminist archaeology Why and what for?

Feminist and gender archaeology focuses on critically questioning the androcentric narrative and recovering the history of women. Based on their contexts, bodies and material culture, it gives visibility to their places, activities, depictions, etc. It places women in the spaces they actually occupied in the historical, economic, political, religious and social development of their communities and cultures.

Women are situated on diverse and heterogeneous planes of social interaction, both private and public, assuming key functions in maintenance and survival activities, as well as in community actions for group cohesion.

New approaches:

Gender Stereotypes in Archaeology.
A Short Reflection.

La Arqueología feminista.
¿Por qué? ¿Para qué?

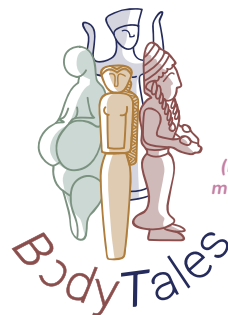
Feminist archaeology
Why and what for?

En la actualidad existen diversos grupos que se centran en esta línea de trabajo, es el caso de **Pastwomen**, un proyecto colaborativo e interdisciplinar que tiene como objetivo principal dar visibilidad a las líneas de investigación que se vinculan al estudio de la cultura material de las mujeres, todo ello en un marco de análisis reflexivo, cooperativo y transversal.

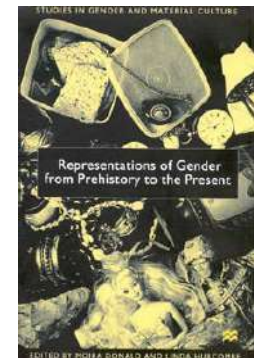
There are currently several groups focusing on this line of research. They include **Pastwomen**, a collaborative and interdisciplinary project whose main objective is to give visibility to research linked to the study of the material culture of women, all within a framework of reflexive, cooperative and transversal analysis.

International Association of women's Museums.

Tecnologías del cuerpo. Investigación, innovación y difusión de la (Pre)historia de las mujeres. BodyTales. Universidad de Granada.

Gender: Perceptions and material culture. University of Exeter.

Archeology and Gender in Europe.

Una aproximación a las representaciones femeninas en la Prehistoria y la Antigüedad mediterránea.

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

Nuestro pasado se ha nutrido de imágenes que han contribuido a dar explicaciones sobre el mundo, sobre cómo se organizaban las distintas sociedades y culturas. Así, en la Prehistoria, la Protohistoria y en época antigua, sin duda, las imágenes que representan a mujeres, en soportes, materiales y escalas distintas, tuvieron una presencia evidente y relevante.

Pero no siempre han sido explicadas como objetos que, contextualizados, ayudan a concebir, entender y transmitir idearios del pasado, sino que en ellas se han vertido muchos tópicos actualistas al interpretar el pasado desde las lógicas presentes, convirtiéndose en base para justificar estereotipos consolidados. Esto se acentúa especialmente en el caso de las iconografías del desnudo femenino, que durante mucho tiempo han sido connotadas por posicionamientos patriarcales, como objetos que surgen de los propios intereses del ámbito masculino. Posicionamientos sesgados que se fundamentan en la idea errónea de que las mujeres tuvieron un papel pasivo en sus sociedades que las alejaban de cualquier implicación directa en la concepción y elaboración de estas imágenes.

An approach to female representations in prehistory and Mediterranean antiquity.

What did they signify?
What were they used for?

Our past has been nourished by images that have contributed to explaining the world and how different societies and cultures were organised. Thus, in prehistory, protohistory and antiquity there can be no doubt that the images depicting women on different media, materials and levels had an evident and relevant presence.

However, they have not always been explained as objects that, when contextualised, help us to conceive, understand and transmit ideas of the past. They have nevertheless been subjected to many uniform platitudes when interpreting the past from a present-day logic and have become the basis for justifying and consolidating stereotypes. This is especially accentuated in the case of the iconographies of the female nude, which, for a long time, have been connoted by patriarchal positions as objects arising from the interests of the male sphere. These are biased positions based on the erroneous idea that women played a passive role in their societies and were distanced from any direct involvement in the conception and creation of those images.

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

El desnudo femenino
estereotipado como...

The female nude
stereotyped as...

Erótico:

que parte de una mirada férrea
masculina que las ha interpretado
y entendido como objetos sexuales
y sexualizados.

Erotic:

based on an iron-fisted male
perspective that has interpreted
and understood them as sexual
and sexualised objects.

*Detalle de la Venus
de Milo/ Detail of
the Venus of Milo.
© Louvre Museum.*

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

El desnudo femenino
estereotipado como...

The female nude
stereotyped as...

Fecundo y maternal:
como modelos estereotipados que restringen el rol de las mujeres a la maternidad y a su función en contextos domésticos, malentendidos como ámbitos cerrados y privados.

Fertile and maternal:
as stereotyped models that restrict the role of women to motherhood and their functions in domestic contexts, in turn misunderstood as closed, private spheres.

Venus de Willendorf/ Venus of Willendorf. © Naturhistorisches Museum Viena.

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

El desnudo femenino estereotipado como...

The female nude stereotyped as...

Divino:

la representación de la mujer como divinidad, alejándola del poder terrenal y aproximándola al poder sagrado asociado a sus roles “naturales” (maternidad y fecundidad/Diosa Madre). Abuso del concepto de Diosa Madre, aplicándolo indistintamente, desde una perspectiva ahistórica.

Divine:

the representation of the woman as a divinity, distancing her from earthly power and bringing her closer to the sacred power associated with her “natural” roles (motherhood and fertility/Mother Goddess). Abuse of the Mother Goddess concept, applying it without distinction from an ahistorical perspective.

To
know
more...

Mary Beard's
Shock of the Nude. BBC
Documental. Episode 1

Representación de Istar/Inanna/
Representation of Istar/Inanna.
© British Museum.

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

La Arqueología incorpora en su análisis el estudio de las imágenes, entendiéndolas, no como meras representaciones o idealizaciones de cuerpos reales, sino como objetos activos en la creación de identidades múltiples, que sirven para analizar de qué maneras las personas que las producen crean y negocian sus propias formas de entender sus cuerpos, sus normas sociales o su visión del mundo.

Existen líneas de investigación específicas que centran sus análisis en los cuerpos y las representaciones figuradas, como la denominada arqueología del cuerpo.

¿Qué es la arqueología del cuerpo?

Una aproximación interdisciplinar que analiza los cuerpos, también los representados, como sujetos construidos social y culturalmente. Una línea interpretativa que pone el acento en la necesaria contextualización de las formas de concebir, entender y transmitir las corporalidades en el pasado, así como de comprender y abordar su significado como 'contenedor' de experiencias. En este sentido, desde una perspectiva de género, contribuye a entender el papel social de las mujeres a

What did they signify?
What were they used for?

Archaeology incorporates the study of images into its analysis, understanding them not as mere representations or idealisations of real bodies, but as active objects in the creation of multiple identities that serve to analyse how the people who produced them negotiated and created their own ways of understanding their bodies, their social norms and their worldview.

There are specific lines of research that focus their analyses on bodies and figurative representations, such as the so-called archaeology of the body.

What is the archaeology of the body?

An interdisciplinary approach that analyses bodies, including depicted ones, as socially and culturally constructed subjects. This is an interpretive line that emphasises the necessary contextualisation of the ways of conceiving, understanding and transmitting corporeality in the past, as well as understanding and addressing its meaning as a 'container' of experiences. In this sense, from a gender perspective, it contributes to understanding the social role of women through their images, depicted bodies and

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

través de sus imágenes, de sus cuerpos representados y de sus desnudos contextualizados.

contextualised nudity.

Desde la arqueología intentamos decodificar el lenguaje de las imágenes del pasado, con el objetivo de aproximarnos a sus significados. En esta dirección, metodológicamente, la arqueología incorpora nuevas consideraciones al estudio de la imagen y al análisis del cuerpo, todo ello desde niveles de aproximación diversos:

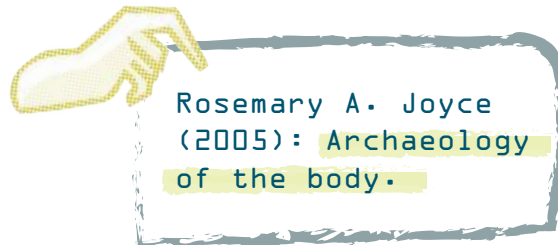
From archaeology we attempt to decode the language of the images of the past, with the aim of approaching their meaning. In this respect, archaeology methodologically incorporates new considerations into the study of the image and the analysis of the body, all from different levels of approach:

El contexto:

esto es, cómo actúa la imagen en su propio ámbito de funcionamiento, pudiendo desarrollarse a distintas escalas, como en el territorio, en un santuario, en una unidad doméstica, en una tumba, etc. Es importante, desde el análisis arqueológico, ver cómo interactúa la imagen en su contexto de desarrollo, así como se complementa con otro tipo de cultura material.

The context:

in other words, how the image acts in its own field of operation, being able to develop on different scales, such as in a territory, a sanctuary, a domestic unit, a tomb, etc. It is important for an archaeological analysis to analyse how the image interacts in its development context, as well as how it is complemented by other types of material culture.

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

La función:

para qué ha sido elaborada la imagen, cómo se relaciona en su contexto histórico, cómo se concibe y cómo se construye la imagen. También es importante analizar las formas de elaboración y el material con el que se modelan las figuras.

The function:

what the image was created for, how it relates to its historical context, how it was conceived and constructed. It is also important to analyse how and with what the figures were modelled and manufactured.

Códigos de representación:

a los que están sujetos y bajo los que se determina la ejecución formal y representativa de las imágenes. El análisis debe ser capaz de aunar aspectos meramente formales (atuendo, peinado, adornos, etc.), con otros de tipo atributivo-simbólico (la ofrenda) y gestual, donde juega un papel fundamental la utilización de determinados recursos expresivos.

The codes of representation:

to which they are subject and under which the formal and representative execution of the images is determined. The analysis must be able to combine merely formal aspects (dress, hairstyle, ornaments, etc.), with others of an attributive-symbolic type (the offering) and gestures, in which the use of certain expressive resources plays a fundamental role.

Figura femenina
paleolítica de
Grimaldi/ Paleolithic
Grimaldi female figure
(Liguria, Italia).

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

¿Qué atributos, partes del
cuerpo o gestualidades
se resaltan?

What attributes, body parts or
gestures are highlighted?

IMPORTANTE...

IMPORTANT...

Desde lecturas feministas es importante incorporar una visión complementaria y relacional entre géneros. En algunos contextos culturales, la aplicación de modelos de análisis tradicionales ha derivado en una separación entre el análisis de las corporalidades en masculino y en femenino. Hay que alejarse de estos esquemas lineales de lectura, que normalmente tienden a la diferenciación y oposición, incorporando nuevas formas de análisis de la construcción de los cuerpos, en los que en ocasiones median recursos de aproximación de géneros, que deben ser entendidos en su contexto y abordados desde una lectura social.

From feminist readings it is important to incorporate a complementary and relational view between genders. In some cultural contexts, the application of traditional analysis models has led to a separation of the analysis of masculine and feminine corporalities. We have to move away from these linear schemes of reading, which normally tend to differentiation and opposition, by incorporating new forms of analysing the construction of bodies, in which sometimes resources of gender approximation mediate and must be understood in their context and approached from a social reading.

¿Qué significado tuvieron?
¿Para qué se usaron?

What did they signify?
What were they used for?

Hay que romper con la idea de las imágenes femeninas de la Prehistoria y del Mediterráneo antiguo como imágenes pasivas.

We have to get away from the idea of female images from prehistory and the ancient Mediterranean as passive images.

Desde el ámbito artístico se están elaborando propuestas muy interesantes que suponen una crítica al patriarcado, tomando como referencia a la imagen femenina.

Taking as a reference the feminine image, very interesting proposals that suppose a criticism of the patriarchy are being prepared in the artistic sphere.

Imágenes femeninas danzantes.

See You Gotta Believe - Goddesses vs Moses by Nina Paley

Caso / Case 1.

Cronología/Chronology:
between 35.000 and 23.000 years

Al período Gravetiense (Europa Occidental) y Pavloviense (Europa Oriental) se asocian un amplio conjunto, de más de un centenar, de estatuillas que recogen uno de los más antiguos y espléndidos modelos de figuración femenina, fundamentalmente en bulto redondo y exentas, aunque hay variaciones. La diversidad y amplitud geográfica de sus contextos de hallazgo, más de 3.000 km en total, va acompañada de variaciones y matices que enriquecen este tipo de representaciones. Así, el tamaño (de 5 a 20 cm, en términos generales), la materia prima para su elaboración (marfil, hueso, piedra, barro), el grado de abstracción, la actitud, las formas de representación o los atributos (como los

The Gravettian (Western Europe) and Pavlovian (Eastern Europe) periods are associated with a large collection of more than a hundred statuettes. They include one of the oldest and most splendid models of female figuration, fundamentally round in shape and free-standing, although there are variations. The diversity and geographical breadth of the finds contexts –more than 3,000 km in total– is accompanied by variations and nuances that enrich this type of representation: for example, the size (from 5 to 20 cm in general terms); the raw material used in their manufacture (ivory,

La imagen femenina en el Paleolítico Superior / The female image in the Upper Palaeolithic

Europa Occidental y Oriental / Western and Eastern Europe

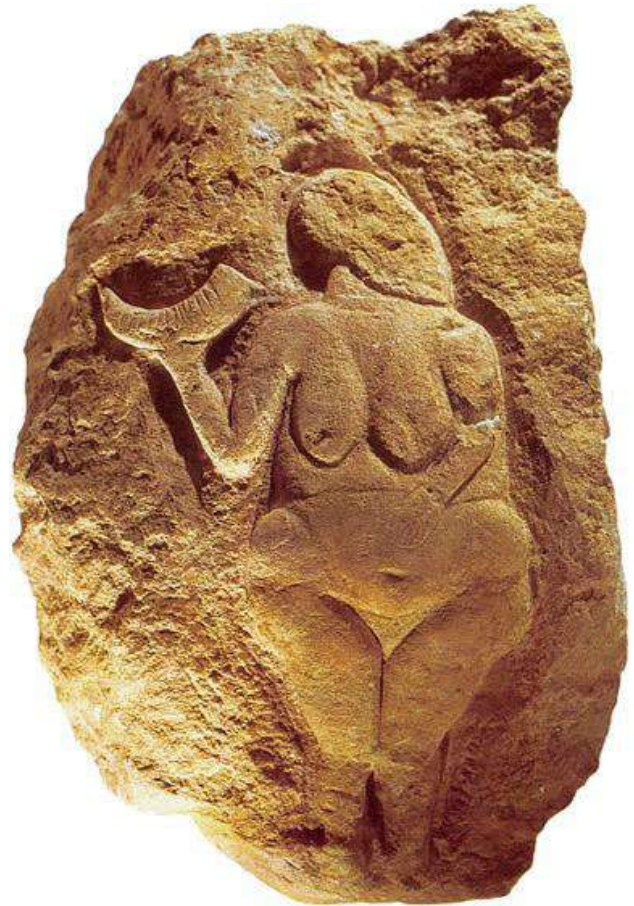

Figura femenina de Laussel / Laussel female figure.
© Musée d'Aquitaine.

Caso / Case 1.

Cronología / Chronology: between 35.000 and 23.000 years

tocados), documentando algún ejemplo que porta elementos en la mano, como el conocido relieve de Laussel.

Los rasgos que caracterizan, de manera general, a estas representaciones, son fundamentalmente el desnudo con la exaltación del cuerpo, de los senos, el sexo, los muslos, las caderas y el vientre, lo que derivó en la acuñación del término **Venus Paleolíticas**. Este término, al contrario de contribuir a realzar el significado de estas representaciones, ha tendido paulatinamente a anecdotizarlas, generalizando su rico universo y significados.

bone, stone, clay); the degree of abstraction; attitude; forms of representation; and attributes (such as headdresses). Some documented examples, including the well-known Laussel relief, are holding items in their hands.

*The features that generally characterise these representations are nakedness with the exaltation of the body, breasts, sex, thighs, hips and belly. This led to the coining of the term **Palaeolithic Venuses**. Instead of contributing to enhancing the significance of these representations, this term has gradually tended to anecdotise them, generalising their rich universe and meaning.*

The female image in the
Upper Palaeolithic
Europa Occidental y Oriental/
Western and Eastern Europe

*Figura femenina
paleolítica de
Gargarino/Paleolithic
female figure of Gargarino
(Lipetsk, Rusia).*

Caso / Case 1.

Cronología / Chronology: between 35.000 and 23.000 years

Crítica al concepto de Venus Paleolítica / Criticism of the concept of Palaeolithic Venus:

The female image in the Upper Palaeolithic
Europa Occidental y Oriental /
Western and Eastern Europe

1

Fue Paul Hurault, marqués de Vibraye, quien acuñó el término de Venus para definir a las imágenes femeninas del Paleolítico, al caracterizar como Venus Impúdica a la figura que apareció en Laugerie-Basse, en 1864. Asimiló, así, a estas representaciones con la diosa clásica del amor, la fertilidad y la

It was Paul Hurault, Marquis de Vibraye, who coined the term Venus for Palaeolithic female images, characterising the figure found in Laugerie-Basse in 1864 as a shameless Venus. Thus, he assimilated these depictions with the classical goddess of love, fertility and beauty.

2

En la aplicación del término Venus hay una proyección sexista y su transmisión no es inocente.

There is a sexist projection in the application of the term Venus and its transmission is not innocent.

3

Hipertrofia de las explicaciones, en ocasiones excesivamente lineales, de las mujeres y la fertilidad como eje que explica los desarrollos sociales en los que se inscriben.

Hypertrophy of the explanations, sometimes excessively linear, of women and fertility as the axis that explains the social developments in which they are included.

4

Contribuye a resaltar aspectos relacionados con el ideario de la belleza femenina, donde tradicionalmente se ubica el rol de la mujer en el pasado.

It contributes to highlighting aspects related to the ideology of female beauty in which the role of women in the past is traditionally located.

Caso / Case 1.

Cronología/Chronology: between 35.000 and 23.000 years

En el caso de las imágenes femeninas paleolíticas, la aplicación abstracta o generalista de un concepto ha homogeneizado una realidad más heterogénea de lo que parece, obviando de esta forma algunas cuestiones relativas al contexto (desde Francia, Italia hasta las estepas siberianas). Muchas de las figurillas no pueden asociarse a un contexto concreto (por ser hallazgos muy antiguos), sin embargo, en numerosos casos como (Gagarino, Malta, Pavlov, Buret, Willendorf,...) las figurillas se localizan dentro de las casas. En otros casos no se conocen los contextos exactos, pero sí que se asocian a espacios de frecuentación humana. Su disposición es particular: en ocasiones sobre suelos ocres (Tursac), escondidas en pequeños nichos (Grotte du Prince, Grimaldi) o en fosas-depósitos (Kotenski).

Asimismo, las interpretaciones han sido múltiples:

In the case of Palaeolithic female images, the abstract or general application of a concept has homogenised a reality that is more heterogeneous than it seems, thus ignoring some of the issues related to the context (from France and Italy to the Siberian steppe). Many of the figurines cannot be associated with a specific context (because they are very old

The female image in the
Upper Palaeolithic
Europa Occidental y Oriental/
Western and Eastern Europe

finds); however, in many cases (Gagarino, Malta, Pavlov, Buret, Willendorf etc.), they have been found inside houses. In other cases the exact contexts are unknown, but they are associated with spaces of human frequentation. Their placement is particular: sometimes on ochre floors (Tursac), hidden in small niches (Grotte du Prince, Grimaldi) or in pit-deposits (Kotenski).

Likewise, they have been subjected to multiple interpretations:

Caso / Case 1.

Cronología / Chronology: between 35.000 and 23.000 years

The female image in the
Upper Palaeolithic
Europa Occidental y Oriental/
Western and Eastern Europe

Entre ellas, de nuevo se incorporan explicaciones relacionadas con el ámbito de lo divino. Situar a las mujeres en el plano de lo sobrenatural, supone alejarlas de las estructuras de desarrollo y poder de su sociedad. ¿Cómo y en qué contextos las mujeres fueron protagonistas activas en su sociedad?

Nuevas interpretaciones se incorporan en la búsqueda de respuestas de un arquetipo claramente representativo de este momento de la prehistoria. Así, originales propuestas incorporan la posibilidad de estar ante autorretratos de mujeres en distintos momentos o edades vitales, elaboradas por las propias mujeres, es decir, una idealización con mirada de mujer, que pone en valor los procesos de autorreconocimiento. Por otra parte, el propio contexto contribuye a incorporar hipótesis relacionadas con el reconocimiento de la contribución de las mujeres a la reproducción social del grupo, lo que no es incompatible con otros aspectos. También con la idea de la existencia de una mitología femenina o en femenino, que alude a la feminidad y al control de la naturaleza. En definitiva, roles diferentes que pueden agrupar y asumir una ideología de carácter sagrado y una categorización social.

Once again they include explanations related to the realm of the divine. Placing women on the plane of the supernatural means distancing them from the development and power structures of their society. How and in what contexts were women active protagonists in their society?

New interpretations have been incorporated into the search for answers and an archetype that clearly represents this moment in prehistory. Thus, original proposals incorporate the possibility that we are looking at self-portraits of women at different moments or times of life that were made by the women themselves; in other words, an idealisation from a woman's perspective that manifests a process of self-recognition. On the other hand, the context itself contributes to incorporating hypotheses related to the recognition of women's contribution to the group's social reproduction, which is not incompatible with other aspects. Also with the idea of the existence of a feminine mythology, which alludes to femininity and the control of nature. In short, different roles that can be grouped together and assume an ideology of a sacred nature and a social categorisation.

Caso / Case 1.

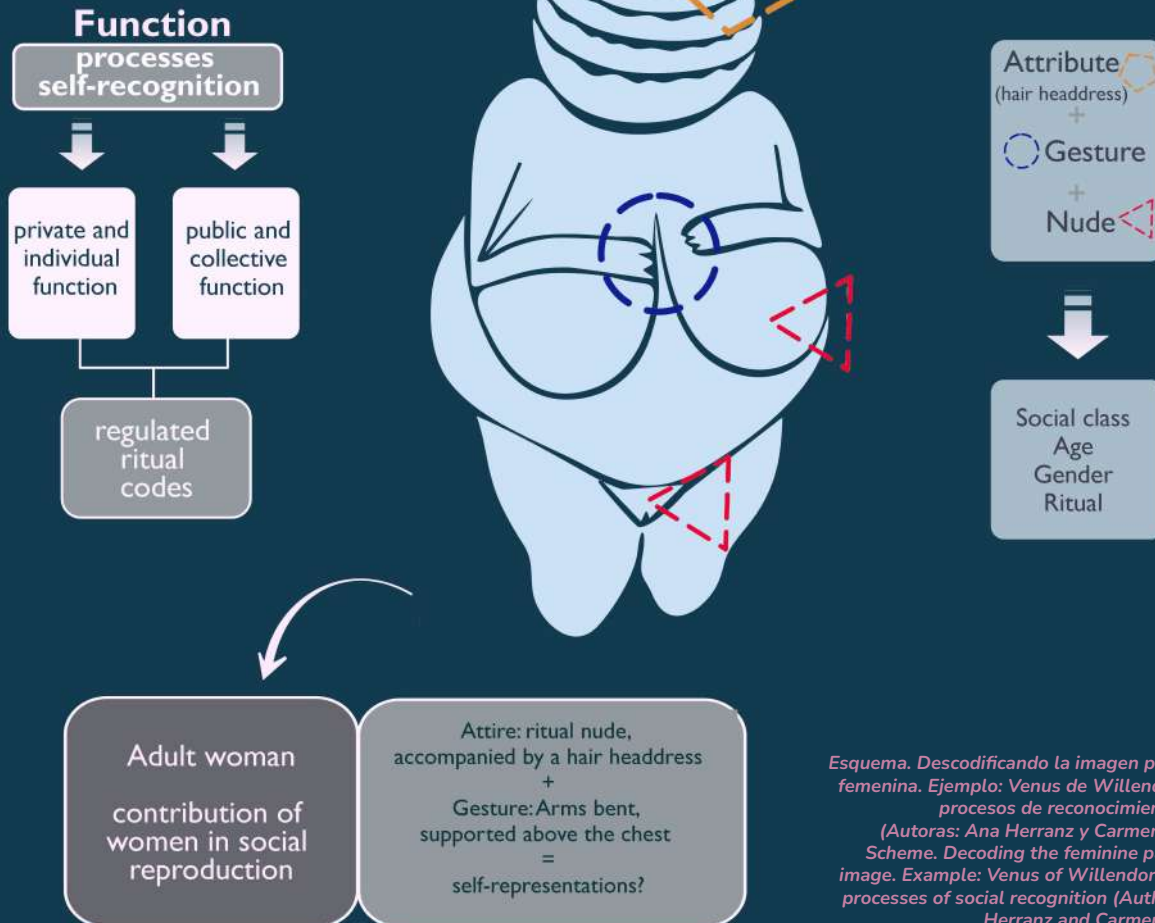
Cronología/Chronology: between 35.000 and 23.000 years

The female image in the Upper Palaeolithic
Europa Occidental y Oriental/
Western and Eastern Europe

RECURSOS / RESOURCES

Context: domestic

Paleolithic female figure
27.500-25.000 BC

Esquema. Descodificando la imagen paleolítica femenina. Ejemplo: Venus de Willendorf y los procesos de reconocimiento social (Autoras: Ana Herranz y Carmen Rueda)/
Scheme. Decoding the feminine paleolithic image. Example: Venus of Willendorf and the processes of social recognition (Authors: Ana Herranz and Carmen Rueda).

Caso / Case 2.

Cronología / Chronology:
siglos IV-III a.C. / 4th-3rd centuries BC

La imagen femenina en bronce en
las sociedades iberas / The female
image in bronze in Iberian societies

Sureste de la península ibérica /
Southeastern Iberian Peninsula

*Exvoto femenino de Collado
de los Jardines ©Museo
Arqueológico Nacional
(Madrid, España) / Female
votive offering from Collado
de los Jardines. ©National
Archaeological Museum
(Madrid, Spain).*

Caso / Case 2.

Cronología/Chronology:
siglos IV-III a. C./4th-3rd centuries BC

Asociadas al culto desarrollado en los santuarios iberos del sureste de la península ibérica, con especial concentración y relevancia en el caso del territorio de Cástulo (Alto Guadalquivir, Linares, Jaén), nos encontramos con un tipo de iconografía en miniatura (de 2 a 15 cm), que representa a las personas que realizaron sus rituales; una proyección codificada y condicionada por distintos aspectos de tipo social y simbólico.

Jugaron un papel fundamental como elementos de cohesión y significación social, con una doble vertiente o carácter:

Associated with the cult developed in the Iberian sanctuaries of the southeastern Iberian Peninsula, with special concentration and relevance in the case of the territory of Cástulo (Alto Guadalquivir, Linares, Jaén), we find a type of iconography in miniature (from 2 to 15 cm) that represents the people who performed the rituals, a codified projection conditioned by different social and symbolic aspects.

They played a fundamental role as elements of cohesion and social significance with a twin aspect or nature:

The female image in bronze
in Iberian societies
Sureste de la península ibérica/
Southeastern Iberian Peninsula

*Escalas en la imagen en
bronce/ Scales in the
image in bronze.*

Caso / Case 2.

Cronología / Chronology:
siglos IV-III a. C. / 4th-3rd centuries BC

The female image in bronze
in Iberian societies

Sureste de la península ibérica /
Southeastern Iberian Peninsula

Individual:

como material que marca la relación directa y personal con la divinidad, por medio de la solicitud de un favor o como muestra del poder benefactor de la divinidad.

Pública o social:

como elementos con un significado colectivo, en la medida de que son partícipes de un sistema religioso regido por códigos que condicionan la imagen proyectada del/de la oferente y de su acción de súplica.

Individual:

as objects that mark the direct and personal relationship with the divinity, by requesting a favour or as a sign of the benefactor power of the divinity.

Public or social:

as objects with a collective meaning, to the extent that they were participants in a religious system governed by codes that conditioned the projected image of the offeror and their action of supplication.

Detalle de la iconografía en bronce de los santuarios del Alto Guadalquivir (Jaén) ©Museo Arqueológico Nacional (Madrid, España) / Detail of the bronze iconography of the sanctuaries of the Alto Guadalquivir (Jaén). ©National Archaeological Museum (Madrid, Spain).

Caso / Case 2.

Cronología/Chronology:
siglos IV-III a. C./4th-3rd centuries BC

El exvoto de bronce recoge la expresión simbólica propia de una representación figurativa, de este modo, se muestra como una imagen proyectada del/de la oferente y de su actitud y atributos. Es la donación simbólica de la persona, por lo que hace referencia a aspectos de tipo social, político, de distinción de edad o de formas representativas del género.

La función del exvoto es, por tanto, ser memoria, al mismo tiempo que actúa como imagen mediadora con la divinidad. Por ello se elige el bronce, el material eterno, muy plástico para la elaboración de estas imágenes en miniatura,

The bronze ex-voto embodies the symbolic expression typical of a figurative representation and as such acts as a projected image of the offeror and their attitude and attributes. It is the symbolic donation of the person and therefore refers to such aspects as social, political and age distinction or forms of gender representation.

The function of the votive offering was, therefore, to be a memory, at the same time as acting as a mediating image with the divinity. That is why bronze, the eternal material with good malleability, was chosen to make these miniature images with their

The female image in bronze
in Iberian societies
Sureste de la península ibérica/
Southeastern Iberian Peninsula

Exvoto femenino.
©Museo Arqueológico de Cataluña. Sede Barcelona/ Female bronze figure.
©Archaeological Museum of Catalonia. Barcelona.

Caso / Case 2.

Cronología/Chronology:
siglos IV-III a. C./4th-3rd centuries BC

con muchos detalles. Las técnicas de fabricación fueron diversas, como el vaciado o el forjado, aunque la más usada fue la cera perdida.

En ocasiones las representaciones fueron figurativas, llenas de detalles: una fíbula prendida del manto, un broche de cinturón decorado, la empuñadura de la espada ibérica, el ribeteado decorado de los vestidos, etc. En otras ocasiones, eran esquemáticas y en ellas se condensaron algunos rasgos esenciales.

Frente a los cuerpos vestidos, también se representaron los cuerpos desnudos, como recurso cargado de intencionalidad simbólica que, en ocasiones, acompaña a determinadas prácticas rituales. En otras ocasiones, es una forma de expresión del poder aristocrático. Es, ante todo, una forma especial de presentarse ante la divinidad y de comunicarse con ella. En ocasiones se acompañaron de recursos, como la exageración de determinados rasgos, como el sexo, y de atributos específicos, como adornos y joyas. En estos contextos se usa tanto el desnudo masculino como femenino, en ocasiones como imágenes complementarias en ofrendas que se realizaron en pareja, vinculadas a rituales de fertilidad.

The female image in bronze in Iberian societies

Sureste de la península ibérica/
Southeastern Iberian Peninsula

many details. The manufacturing techniques were diverse and included casting and forging, although the most common was lost wax.

Sometimes the representations were figurative and full of detail: a fibula pinned to the mantle, a decorated belt clasp, the hilt of an Iberian sword, the decorated edging of the dresses, etc. On other occasions, they were schematic and in them some essential features were condensed.

In addition to clothed figures, naked bodies were also represented. This was a resource charged with symbolic intentionality that, on occasions, accompanied certain ritual practices. At other times it was a way of expressing aristocratic power. It was, above all, a special way of presenting oneself before the divinity and of communicating with it. Sometimes it was accompanied by resources such as the exaggeration of certain features, the sex for example, and specific attributes, such as ornaments and jewellery. In these contexts, both female and male nudes were used, sometimes as complementary images in offerings made as a couple, perhaps linked to fertility rituals.

Caso / Case 2.

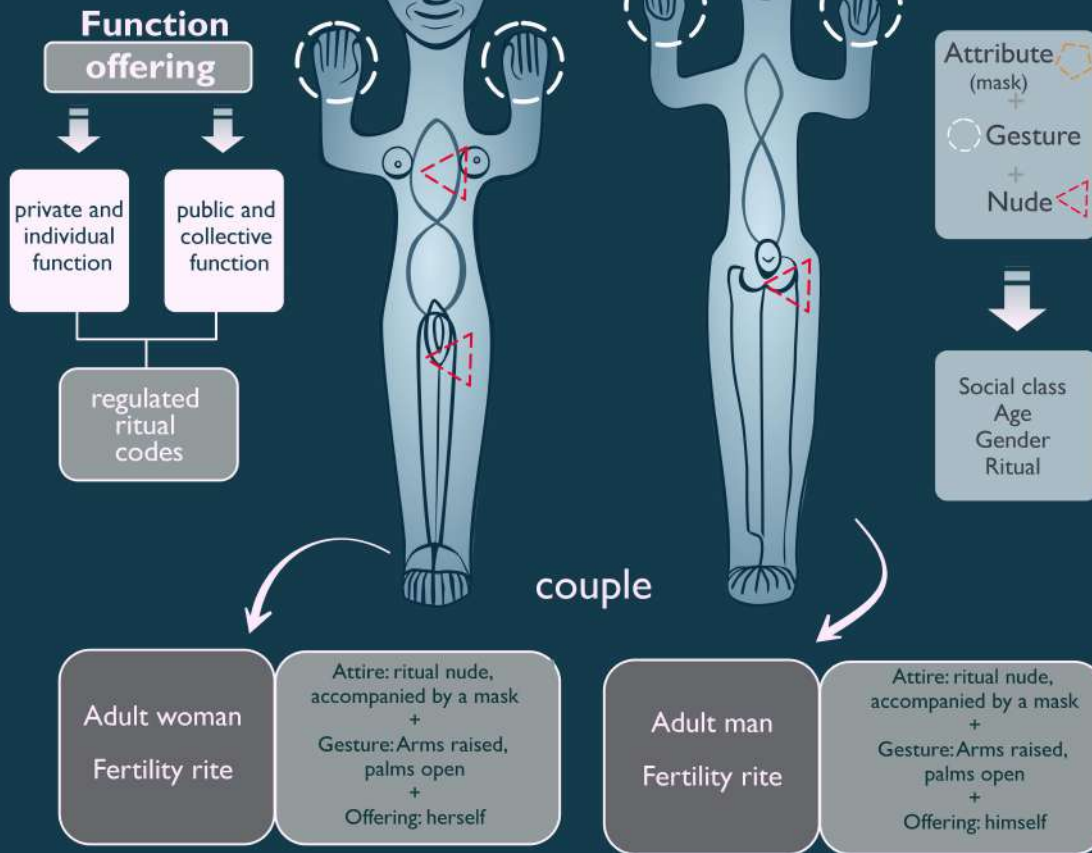
Cronología / Chronology:
siglos IV-III a. C. / 4th-3rd centuries BC

The female image in bronze
in Iberian societies
Sureste de la península ibérica /
Southeastern Iberian Peninsula

Context: sanctuary

Bronze votives offerings
Iberian Culture
4th-3rd centuries BC

RECURSOS / RESOURCES

Esquema. Descodificando la imagen ibérica en bronce. Ejemplo: pareja de exvotos en bronce, rituales de fertilidad (Autoras: Ana Herranz y Carmen Rueda) / Scheme. Decoding the Iberian image in bronze. Example: couple of votive offerings in bronze, fertility rituals (Authors: Ana Herranz and Carmen Rueda) ©National Archaeological Museum (Madrid, Spain).

Caso / Case 3.

Cronología / Chronology:
siglo IV a. C. / 4th century BC

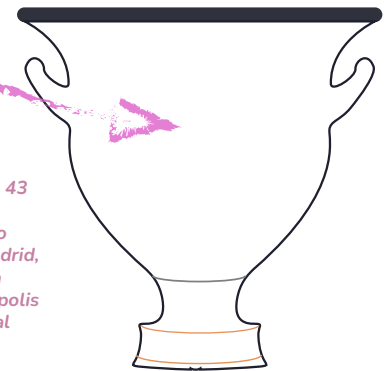
La cerámica ática se presenta como un riquísimo universo iconográfico. Su amplia dispersión geográfica, como material que se importó de manera intensa a una escala superior al Mediterráneo, ayuda a entender las complejas relaciones simbólicas que se establecen en torno a las imágenes míticas y religiosas que acompañarán a heterogéneas tipologías de vasos. Su versatilidad contribuye a su incorporación, como transmisora de un lenguaje rico en matices, que enriquece los sistemas simbólicos de diferentes ámbitos culturales de la protohistoria y época antigua en los que se incorpora, reinterpreta y reelabora.

Attic pottery is a rich iconographic universe. Its wide and intensive geographical dispersion, which spread beyond the boundaries of the Mediterranean, helps us understand the complex symbolic relationships established around the mythical and religious images on all types of vessel. Its versatility contributes to its inclusion as a transmitter of a language rich in nuances that enriches the symbolic systems of the different cultural spheres in protohistory and antiquity into which it was incorporated, reinterpreted and reworked.

La imagen femenina en la cerámica ática de figuras rojas / The female image on Attic red-figure ware

Cerámica ática de la tumba 43 de la Necrópolis de Baza (Granada, España). ©Museo Arqueológico Nacional (Madrid, España) / Attic pottery from tomb 43 of the Baza Necropolis (Granada, Spain). ©National Archaeological Museum (Madrid, Spain).

Caso / Case 3.

Cronología/Chronology:
siglo IV a. C./4th century BC

La imagen de mujeres tiene un espacio propio en el contexto de la imagen ática, sobre todo, como indican algunas autoras como Carmen Sánchez, a partir del siglo V a. C., cuando se produce una verdadera explosión de los motivos femeninos. Así, se hacen populares temas mitológicos en los que, por ejemplo, la pareja aparece como protagonista y cómplice, en temas habituales como Dioniso y Ariadna y, de manera más restringida, escenas del ciclo troyano, como el juicio de Paris o representaciones del héroe troyano y Helena. También imágenes que aluden al espacio

The image of women has its own space in the context of the Attic image, above all, as some authors, such as Carmen Sánchez, point out, from the 5th century BC, when there was a true explosion of female motifs. Thus, mythological themes became popular, in which, for example, a couple appears as protagonists and accomplices. This can be seen in common themes such as Dionysus and Ariadne and, in a more restricted way, scenes from the Trojan cycle, including the trial of Paris or representations of the Trojan hero and Helen. There are also images that allude to the female

La imagen femenina en la cerámica ática de figuras rojas/The female image on Attic red-figure ware

Crátera de la necrópolis de Tútugi (Galera, Granada, España). ©Museo Arqueológico Nacional (Madrid, España)/
Crater of the Tútugi necropolis (Galera, Granada, Spain).
©National Archaeological Museum (Madrid, Spain).

Caso / Case 3.

Cronología / Chronology:
siglo IV a. C. / 4th century BC

femenino, a ritos propios y al ámbito de lo heroico, donde las mujeres se incorporan, en ocasiones como mediadoras (por ejemplo, en el ámbito funerario). En este contexto se introduce el desnudo femenino, asociado, por ejemplo, a la representación de deidades y seres inmortales, donde se resalta con el uso de las tonalidades blancas para las pieles.

space, to its own rites and to the heroic sphere, in which women are incorporated, sometimes as mediators (for example, in the funerary area). The female nude is introduced in this context and associated, for example, with the representation of deities and immortal beings, where it is highlighted with the use of white tones for skin.

La imagen femenina en la cerámica ática de figuras rojas / The female image on Attic red-figure ware

El espacio femenino. Hydria/
The feminine space. Hydria..
©British Museum.

Caso / Case 3.

Cronología/Chronology:
siglo IV a. C./4th century BC

Pero hay un espacio también reservado a la ritualidad femenina, relacionada con la iniciación, la juventud y el matrimonio, donde se incorporan temas específicos que adquieren un lenguaje propio e individualizado, como la representación del baño femenino, que beben de modelos míticos ampliamente difundidos. Así, el motivo de la mujer desnuda y en cuclillas en su baño nupcial se crea a inicios del siglo IV a.n.e. y es el modelo de las Afroditas o Venus helenísticas. También es el motivo del baño de Tetis, descubierta por Peleo o del baño nupcial de Helena. Este tipo de imágenes

But there is also a space reserved for female rituality, related to initiation, youth and marriage. Specific themes are incorporated and acquire their own individualised language, such as the depiction of the female bathing, which draws from widely disseminated mythical models. Thus, the motif of the naked woman squatting in her nuptial bath was created at the beginning of the 4th century BC and became the model for the Hellenistic Aphrodite or Venus. She is also the motif of Thetis' bath when discovered by Peleus, or Helen's nuptial bath. These types of image idealise an important moment: the

La imagen femenina en la cerámica ática de figuras rojas / The female image on Attic red-figure ware

Pelike. Baño de Tetis (Kamiros, Rodas). ©British Museum/ Pelike. Bath of Tethys (Kamiros, Rhodes).

Caso / Case 3.

Cronología/Chronology:
siglo IV a. C./4th century BC

idealizan un momento importante: la antesala de la celebración del matrimonio, el baño nupcial, donde la mujer es la protagonista, concentrada en su preparación, lavando sus cabellos, en ocasiones ayudada por Eros, que desde el cielo le vierte agua perfumada de una **hidria**.

Este tipo de imágenes y de construcciones del cuerpo desnudo nos habla de la transmisión de valores y de códigos relacionados con la juventud y la educación que se potencia en un lenguaje netamente femenino.

*prelude to the wedding celebration, the nuptial bath, where the woman is the protagonist, concentrating on her preparation, washing her hair, sometimes helped by Eros, who pours scented water from a **hydria** onto her from heaven.*

These types of image and construction of the naked body speak to us of the transmission of values and codes related to youth and education that are enhanced in a purely feminine language.

La imagen femenina en la cerámica ática de figuras rojas / The female image on Attic red-figure ware

Detalle del baño nupcial de la cratera de Piquía (Arjona, Jaén, España).
©Museo Ibero de Jaén/ Detail of the matrimonial bath in the Piquía crater (Arjona, Jaén, Spain). ©Ibero Museum of Jaén.

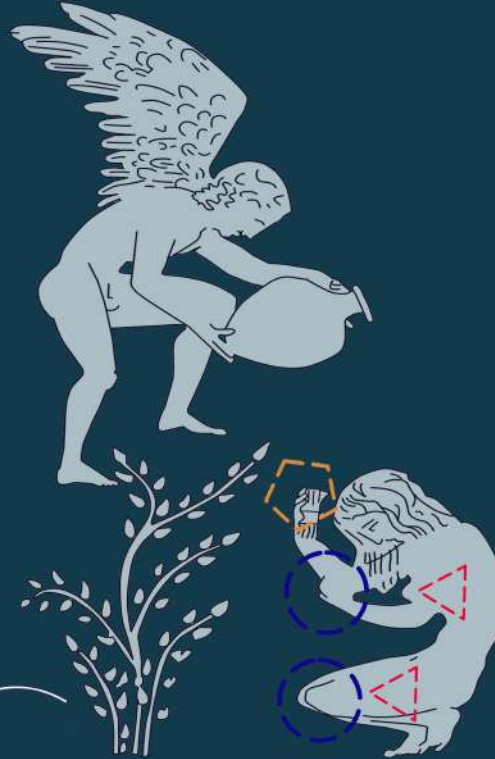
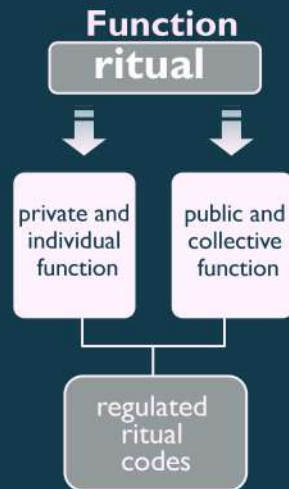
Caso / Case 3.

Cronología / Chronology:
siglo IV a. C. / 4th century BC

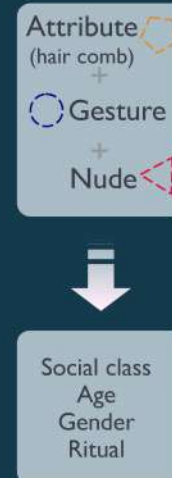
La imagen femenina en la cerámica
ática de figuras rojas / The female
image on Attic red-figure ware

Context: ritual

Attic red-figure pottery
4th century BC

RECURSOS / RESOURCES

Ficha de prácticas/ Exercises

1

Figura femenina de Savignano (Forlì-Cesena, Italia).

Female figure from Savignano (Forlì-Cesena, Italy).

2

Exvoto en bronce de la Cueva de la Lobera (Jaén, España).

Bronze votive offering from Cueva de la Lobera (Jaén, Spain).

Elige una de estas imágenes
e interpreta/
Choose one of these images
and interpret it...

3

Lebes nupcial de Paestum (Salerno, Italia).

Bridal lebes from Paestum (Salerno, Italy).

Ficha de prácticas/ Exercises

Elige una de estas imágenes
e interpreta/
Choose one of these images and
interpret it...

ANÁLISIS FORMAL

FORMAL ANALYSIS

Describe la imagen ¿Qué rasgos se resaltan?

Describe the image. What features stand out?

ANÁLISIS CONTEXTUAL

CONTEXTUAL ANALYSIS

Busca y completa información sobre ella

Find and complete the information about it

ANÁLISIS FUNCIONAL E INTERPRETATIVO

FUNCTIONAL AND INTERPRETATIVE ANALYSIS

¿Para qué sirvió?
¿Cuál es su significado?

*What were they used for?
What was their significance?*

Título de la imagen

Picture title

Cronología

Chronology

Tipo de soporte

Type of medium

Técnica de elaboración

Technique used

Descripción formal de la imagen

Formal description of the image

Lugar de hallazgo

Where it was found

Contexto histórico

Historical context

Función (religiosa, conmemorativa, funeraria, doméstica, ...)

Function (religious, commemorative, funerary, domestic, ...)

¿qué rasgos se resaltan? ¿con qué aspectos se relacionan?

What features stand out? What aspects

Ficha de prácticas / Exercises

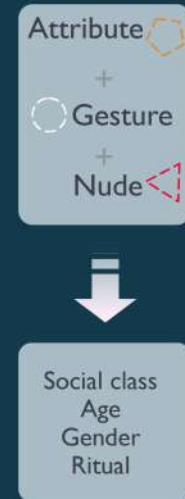
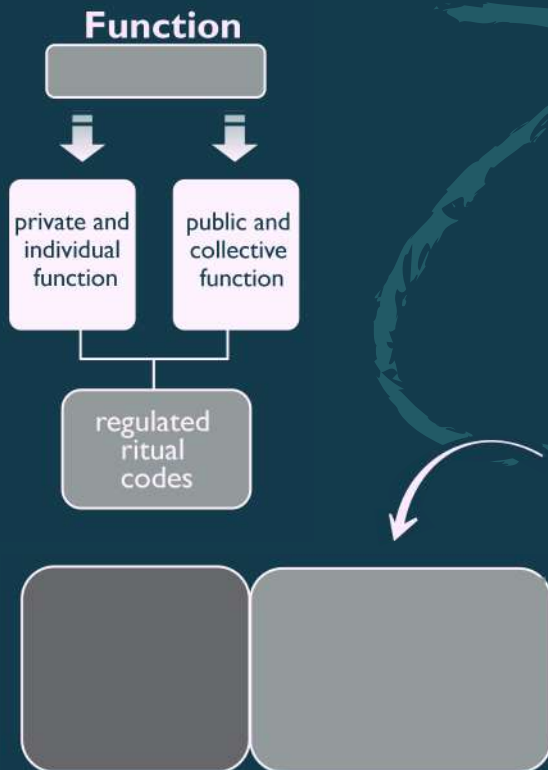
Descodifica la imagen a través del modelo de ficha propuesta en cada uno de los casos de estudio

Decode the image using the proposed file model in each of the case studies

¿Qué lecturas sociales se pueden hacer, en relación a las mujeres de la época?

¿What social readings can be made in relation to the women of the time?

Context:

Observa/Observe...

Identifica protagonistas y símbolos/
Identify protagonists and symbols...
Identifica temáticas/Identify themes...

INTERPRETA/INTERPRET...

Recurso de referencia
Reference source

¡Visita nuestra web
Pastwomen!

Visit our Pastwomen
website!

<https://www.pastwomen.net/>

Imágenes de mujeres:

descifrando la iconografía
femenina en la Prehistoria y la
Antigüedad mediterránea

Women images:

decoding the female
iconography in Prehistory and
Mediterranean Antiquity

